

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
факультета культуры и искусства
от «15» мая 2023 г., протокол №14/258



Председатель  /Н.С. Сафронов/
Зав.кафедрой дизайна и искусства интерьера факультета культуры и искусства (подпись)
Е.Л.Силантьева (по доверенности № 321/08 от 06.02.2023г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Иллюстрация
Факультет	культуры и искусства
Кафедра	дизайна и искусства интерьера
Курс	4

Направление (специальность) **54.03.01 «Дизайн»**
код направления (специальности), полное наименование

Направленность (профиль/специализация) **профиль «Дизайн графический»**
полное наименование

Форма обучения **очно-заочная**
очная, заочная, очно-заочная (указать только те, которые реализуются)

Дата введения в учебный процесс УлГУ: **«01» сентября 2023 г.**

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20____ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20____ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20____ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Панова А.В.	дизайна и искусства интерьера	доцент
Рощупкин А.И.	дизайна и искусства интерьера	доцент

СОГЛАСОВАНО
Заведующий выпускающей кафедрой
 /Е.Л. Силантьева / Подпись ФИО «26» мая 2023 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Определение роли и места иллюстрации в проектной культуре дизайна. Роль иллюстрации как изобразительной основы коммуникации, проектируемой средствами графического дизайна. Определение иллюстрации как самостоятельного вида проектной графики, выявление ее функциональной природы.

Задачи освоения дисциплины:

- создание иллюстраций на основе изучения методов композиционного построения, создания художественного образа и практического опыта использования материалов и техник разных видов графического искусства;
- изучение традиционных для иллюстрации и оформления книги графических искусств: гравюры, офорта, эстампа и т.д., определение их роли и места в современных объектах графического дизайна;
- формирование навыков создания визуального художественного образа информации, представленной в тексте;
- исследование и практическое освоение технологий формирования иллюстративного материала: коллажа, фотоколлажа;
- освоение методов создания индивидуального стиля иллюстраций, соответственно художественным проектным задачам;
- развитие творческого воображения и образного мышления;
- ознакомление с методами проектирования и разработки иллюстраций, а также редактирования иллюстративного материала с использованием современных цифровых технологий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина (Б1.В.1.ДВ.04.02) «Иллюстрация» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 дисциплин (модулей) ОПОП. Данная дисциплина подлежит изучению в 8 семестре четвертого курса обучения.

Входными знаниями, умениями и компетенциями, необходимыми для изучения данной дисциплины являются знания умения и компетенции, приобретенные в рамках дисциплин (модулей) ОПОП: История орнамента/История декоративно-прикладного искусства, Компьютерная графика в графическом дизайне/Компьютерное моделирование в графическом дизайне, Проектирование в графическом дизайне, Компьютерное обеспечение проектирования в графическом дизайне, Макетирование в графическом дизайне/Художественно-техническое редактирование, Типографика/Плакатная графика. А также в процессе прохождения проектно- технологической практики. Изучение данной дисциплины ведется параллельно с дисциплинами ОПОП: Проектирование в графическом дизайне, Технология полиграфии/Основы печати.

Освоение дисциплины «Иллюстрация» предшествует прохождению научно-исследовательской практики, преддипломной практики, а также подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-2 Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	ИД-1пк2 Знать академический рисунок; техники графики; компьютерную графику; теорию композиции; цветоведение и колористику; типографику; фотографику; основы художественного конструирования и технического моделирования; основы рекламных технологий; технологические процессы производства в области полиграфии, упаковки; материаловедение для полиграфии и упаковочного производства ИД-2пк2 Уметь анализировать информацию, необходимую для работы над дизайн-проектом объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации ИД-2.1пк2 Уметь находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории ИД-2.3пк2 Учитывать при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации свойства используемых материалов и технологии реализации дизайн-проектов ИД-3.1пк2 Владеть навыками определения композиционных приемов и стилистических особенностей проектируемого объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации ИД-3.2пк2 Владеть навыками разработки дизайн-макета объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 3

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) 108

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения очно-заочная)	
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам
		8
1	2	3
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии	16	16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

с УП		
Аудиторные занятия:	16	16
• Лекции (в т.ч. ПрП)*	-	-
• семинары и практические занятия (в т.ч. ПрП)*	16	16
• лабораторные работы, практикумы (в т.ч. ПрП)*	Не предусмотрено УП	Не предусмотрено УП
Самостоятельная работа	92	92
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др.(не менее 2 видов)	Устный опрос, учебно-творческое задание, эссе, просмотр	Устный опрос, учебно-творческое задание, эссе, просмотр
Курсовая работа	Не предусмотрено УП	Не предусмотрено УП
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	зачет	зачет
Всего часов по дисциплине	108	108

4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения очно-заочная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Иллюстрация как жанр искусства графики							
1. Виды иллюстраций, их классификации для разного назначения изображений	12	-	2	-	-	10	Устный опрос, просмотр
2. Классические тиражные техники графики	12	-	2	-	-	10	Устный опрос, просмотр
3. Художественное	12	-	2	-	-	10	Устный опрос, просмотр

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

проектирование и иллюстраций							
Раздел 2. Связь художественного образа и типа издания (медиа)							
4. Методология создания иллюстраций и визуальных образов	12	-	2	-	-	10	Устный опрос, проверка эссе
5. Современные технологии создания иллюстраций	12	-	2	-	-	10	Устный опрос, просмотр
6. Инфографика как область современной культуры подачи материала. Коммуникативные основы инфографики и принципы сторителлинга.	12	-	2	-	-	10	Устный опрос, просмотр
7. Иллюстрация в рекламных изображениях	12		2			10	Устный опрос, просмотр
8. Создание серии авторских иллюстраций	24	-	2	-	-	22	Устный опрос, просмотр
Итого	108	-	16	-	-	92	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Иллюстрация как жанр искусства графики

Тема 1. Виды иллюстраций, их классификации для разного назначения изображений

Связь иллюстраций и содержания, вида, рода и жанра литературного произведения. Художественные, авторские шрифты. Научная, научно-популярная литература, техническая и учебная литература. Фотографии и рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, карты и др. Информационная функция изображений. Роль и задачи иллюстраций. Литературные образы и иллюстрации, конфликт интересов автора и художника. Гармония формы и содержания книги. Учет особенностей полиграфической структуры книги. Форматы. Классификация иллюстраций по связи с сюжетом и текстом литературного произведения: сюжетно-повествовательные иллюстрации, портретные иллюстрации, изображение многоплановое в пространстве и времени, ассоциативные иллюстрации; по месту расположения: страничные, полустраничные, мелкие, оборочные, разворотные.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Особенности и задачи газетной и журнальной графики. Fashion-иллюстрация. Особенности художественного языка комикса, структура изображения. Иллюстрация в оформлении книги, художественная литература и произведения искусства иллюстрации; техническая иллюстрация как метод достоверного изображения визуальной информации; технический рисунок, схема, чертеж как метод подачи технической информации; детская книга и специфика детской книжной иллюстрации; произведения мастеров детской книги; современные методы и технологии, приемы и средства формирования иллюстраций в книгах разных жанров и направлений.

Тема 2. Классические тиражные техники графики

Классические техники глубокой, высокой и плоской печати (ксилографии, линогравюры, офорта, литографии, монотипия и т.д.); возможности и правила применения иллюстраций, выполненных в классических тиражных техниках в книге и прочих изделиях графического дизайна.

Тема 3. Художественное проектирование иллюстраций

Особенности художественного проектирования иллюстрации; композиционные основы иллюстраций; принципы соотношения текстовой и изобразительной информации в книге и прочих объектах графического дизайна; стиль и методы стилизации в иллюстрации; проектирование графических символов и визуальных данных разных типов и назначения; технические возможности реализации иллюстративных изображений.

Ансамбль оформления книги (обложка, переплет, форзац, суперобложка). Функции обложки и переплета. Информационная и рекламная функции внешних элементов книги. Композиция обложки. Форзац. Титул. Композиция титула. Однополосный и двухполосный титул. Авантитул. Шмуцтитул. Фронтиспис. Функции и средства рубрикации (чистые пробелы, заголовки, буквы, орнамент, эмблема и др.) Особенности оформления художественной литературы, детских книг. Оглавление. Содержание. Иллюстрации. Шрифт – неотъемлемый элемент в структуре книги и самостоятельная художественная форма со своими законами построения и историей. Взаимодействие шрифта с графикой, полосой набора, композицией.

Раздел 2. Связь художественного образа и типа издания (медиа)

Тема 4. Методология создания иллюстраций и визуальных образов

Методы формирования, структурирования и интерпретации с помощью визуального изобразительного ряда информационных потоков разной сложности и содержания; основные методы (правила, технологии, инструменты) работы с визуальными образами в графическом дизайне.

Роль зрителя в потреблении и интерпретации визуальных образов иллюстрации. Методы восприятия, потребления и переработки визуальной информации; перцептивные возможности человека; психологический и физиологический аспекты зрительского восприятия.

Тема 5. Современные технологии создания иллюстраций

Создание иллюстраций в графических редакторах; цифровая обработка изображений; создание 3D объектов; иллюстрация как метод создания и развития графического образа в Интернет-коммуникациях разного типа и назначения; дизайн СММ-контента; веб-дизайн, лэнд-дизайн, дизайн игр и роль иллюстрации в этих современных видах коммуникативного дизайна; создание анимированных объектов и их роль в восприятии визуальных образов.

Тема 6. Инфографика как область современной культуры подачи материала. Коммуникативные основы инфографики и принципы сторителлинга

Основные области реализации дизайн-проектов по инфографике; роль инфографики в современных организационно-управленческих процессах, в презентационной деятельности, в корпоративной культуре, в бренд-айдентике и бренд

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

коммуникациях современного бизнеса; современное понимание инфографики как обязательного компонента коммуникативной культуры предприятий и организаций разного уровня.

Принципы формирования сюжетных композиций в разных областях сторителлинга: экспозиция (завязка), развитие, кульминация, развязка; методы формирования коротких историй: заявление, аргументация, выводы; сюжетная и визуальная композиции, области их взаимодействия и взаимовлияния.

Тема 7. Иллюстрация в рекламных изображениях

Особенности и специфика иллюстраций в рекламных визуальных коммуникациях; методы и технологии создания рекламного образа; формулирование основного идейного, эмоционально-психологического сообщения в рекламе; понятие «визуального молотка» в концепции продающего образа Лауры Райс.

Тема 8. Создание серии авторских иллюстраций

Учебно-творческое задание: Создание серии авторских иллюстраций, на свободную тему в одной из графических техник. (3 графических листа формата А3).

Овладение навыками разработки дизайн-макета объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации. Учет при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации свойств используемых материалов и технологий реализации дизайн-проектов. Методы создания творческой работы – выполнение серии иллюстраций на выбранную тему. Разработка сюжета, создание художественного образа, развитие графического повествования, выполнения работы в материале.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Иллюстрация как жанр искусства графики

Тема 1. Виды иллюстраций, их классификации для разного назначения изображений

Форма проведения – практическое занятие.

Вопросы для обсуждения на занятии:

1.Связь иллюстраций и содержания, вида, рода и жанра литературного произведения.

2.Художественные, авторские шрифты.

3. Научная, научно-популярная литература, техническая и учебная литература.

4. Информационная функция изображений.

5. Роль и задачи иллюстраций.

6. Литературные образы и иллюстрации, конфликт интересов автора и художника.

7.Гармония формы и содержания книги. Учет особенностей полиграфической структуры книги.

8.Классификация иллюстраций по связи с сюжетом и текстом литературного произведения: сюжетно-повествовательные иллюстрации, портретные иллюстрации, изображение многоплановое в пространстве и времени, ассоциативные иллюстрации; по месту расположения: страничные, полустраничные, мелкие, оборотные, разворотные.

9.Особенности и задачи газетной и журнальной графики.

10.Fashion-иллюстрация.

11.Особенности художественного языка комикса, структура изображения.

Тема 2. Классические тиражные техники графики

Форма проведения – практическое занятие.

Вопросы для обсуждения на занятии:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. Особенности техники ксилографии
2. Особенности техники линогравюры
3. Особенности техники офорта
4. Особенности техники литографии
5. Особенности техники монотипии

Тема 3. Художественное проектирование иллюстраций

Форма проведения – практическое занятие.

Вопросы для обсуждения на занятии:

1. Ансамбль оформления книги (обложка, переплет, форзац, суперобложка).
2. Функции обложки и переплета.
3. Информационная и рекламная функции внешних элементов книги. Композиция обложки.
4. Форзац. Титул. Композиция титула. Однополосный и двухполосный титул.
5. Авантитул. Шмуцтитул. Фронтиспис.
6. Функции и средства рубрикации (чистые пробелы, заголовки, буквицы, орнамент, эмблема и др.) Оглавление. Содержание.
7. Особенности оформления художественной литературы, детских книг.
8. Шрифт – неотъемлемый элемент в структуре книги и самостоятельная художественная форма со своими законами построения и историей. Взаимодействие шрифта с графикой, полосой набора, композицией.

Раздел 2. Связь художественного образа и типа издания (медиа)

Тема 4. Методология создания иллюстраций и визуальных образов

Форма проведения – практическое занятие.

Вопросы для обсуждения на занятии:

1. Методы формирования, структурирования и интерпретации с помощью визуального изобразительного ряда информационных потоков разной сложности и содержания
2. Основные методы (правила, технологии, инструменты) работы с визуальными образами в графическом дизайне.
3. Роль зрителя в потреблении и интерпретации визуальных образов иллюстрации.
4. Методы восприятия, потребления и переработки визуальной информации; перцептивные возможности человека; психологический и физиологический аспекты зрительского восприятия.

Тема 5. Современные технологии создания иллюстраций

Форма проведения – практическое занятие.

Вопросы для обсуждения на занятии:

1. Создание иллюстраций в графических редакторах; цифровая обработка изображений; создание 3D объектов;
2. Иллюстрация как метод создания и развития графического образа в Интернет-коммуникациях разного типа и назначения;
3. Дизайн СММ-контента; веб-дизайн, лэнд-дизайн, дизайн игр и роль иллюстрации в этих современных видах коммуникативного дизайна;
4. Создание анимированных объектов и их роль в восприятии визуальных образов.

Тема 6. Инфографика как область современной культуры подачи материала. Коммуникативные основы инфографики и принципы сторителлинга

Форма проведения – практическое занятие.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Вопросы для обсуждения на занятии:

1. Основные области реализации дизайн-проектов по инфографике;
2. Роль инфографики в современных организационно-управленческих процессах, в презентационной деятельности, в корпоративной культуре, в бренд-айдентике и бренд коммуникациях современного бизнеса;
3. Современное понимание инфографики как обязательного компонента коммуникативной культуры предприятий и организаций разного уровня.
4. Принципы формирования сюжетных композиций в разных областях сторителлинга: экспозиция (завязка), развитие, кульминация, развязка; методы формирования коротких историй: заявление, аргументация, выводы; сюжетная и визуальная композиции, области их взаимодействия и взаимовлияния.

Тема 7. Иллюстрация в рекламных изображениях

Форма проведения – практическое занятие.

Вопросы для обсуждения на занятии:

1. Особенности и специфика иллюстраций в рекламных визуальных коммуникациях;
2. Методы и технологии создания рекламного образа;
3. Формулирование основного идейного, эмоционально-психологического сообщения в рекламе;
4. Понятие «визуального молотка» в концепции продающего образа Лауры Райс.

Тема 8. Создание серии авторских иллюстраций

Форма проведения – практическое занятие.

Учебно-творческое задание: Создание серии авторских иллюстраций, на свободную тему в одной из графических техник.

Вопросы для обсуждения на занятии:

1. Методы создания творческой работы – выполнение серии иллюстраций на выбранную тему.
2. Разработка сюжета
3. Создание художественного образа
4. Развитие графического повествования
5. Выполнения работы в определенной технике и материале.

Практическое занятие – групповое или индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование активного обучения. Практические занятия играют важную роль в выработке у обучающихся навыков применения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем. Подготовка к практическим занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу студентов по каждой запланированной теме.

Важной стороной любой формы практических занятий являются творческие работы, выполненные по заданию преподавателя. Одновременно с постановкой задачи преподавателем может быть представлен пример, образец выполненного ранее творческого задания или аналогичной работы, которая разбирается с позиций поставленных композиционных, художественных, проектных, технических и прочих задач. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание практической деятельности студентов.

Творческая работа выполняется графическими, цвето-графическими, живописными, коллажными, макетными, цифровыми, видео- и фотографическими и прочими средствами, соответственно заданию. Выбор художественных техник,

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

композиционных приемов, аппаратных средств, программных продуктов и их инструментов определяется преподавателем или обучающимся самостоятельно. Основным критерием данного выбора является достижение визуальной выразительности, образной состоятельности в решении поставленных художественных, композиционных, проектных, информационно-технологических и прочих задач.

В практических занятиях обращается особое внимание на формирование у студентов способности к осмыслению и пониманию художественного и проектного видов дизайнерской деятельности. В этих целях студентами под контролем преподавателя осуществляется устная и письменная аналитика собственных работ и творческих работ других авторов, представленных по теме задания.

Практические занятия организованы таким образом, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха, были заняты напряженной творческой работой, поисками ярких дизайнерских решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение, при котором обучаемые получают возможность раскрыть и проявить свои творческие способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий учитываются особенности творческого дарования, уровень подготовки и интересы каждого студента индивидуально.

При проведении практических занятий учитывается роль повторения и закрепления освоенного материала. Повторение проводится вариативно, материал практического занятия рассматривается под новым углом зрения, формируются дополнительные подходы к решению поставленных задач, выявляются возможности качественного роста и совершенствования в творческой работе.

Примерная структура практического занятия:

1. Организационная часть (проверка присутствующих).
2. Мотивация к практической творческой деятельности: преподаватель сообщает цель занятия и значение изучаемого материала, формируемых знаний, умений и навыков для дальнейшей творческой работы, а также профессиональной дизайнерской деятельности.
3. Актуализация опорных знаний: преподаватель, задавая вопросы, извлекает из памяти студентов базовые сведения, необходимые для практического освоения темы занятия.
4. Разбор теоретического материала, необходимого для успешного выполнения практической творческой работы: рассказ преподавателя (микролекция), устный индивидуальный или фронтальный опрос студентов, беседа и т.п.
5. Общая ориентировочная основа самостоятельных действий студентов на занятии: преподаватель сообщает, что и как студенты должны делать, выполняя практическую работу.
6. Контроль успешности выполнения студентами творческих заданий: просмотр работ, устный индивидуальный или фронтальный опрос, консультации преподавателя в процессе выполнения студентом практических заданий.
7. Просмотр. Коллективное и индивидуальное обсуждение творческих работ.
8. Подведение итогов, выводы, оценка практической деятельности.
9. Сообщение домашнего задания.

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Тема 1. Виды иллюстраций, их классификации для разного назначения изображений

Учебно-творческое задание: Выполнить эскизы иллюстраций для учебника и для детской книги.

Цель: Освоение проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории.

Задачи: Решение дизайнерских задач с учетом связи содержания, вида, рода и жанра литературного произведения и иллюстраций

Требования к содержанию объему, оформлению: Формат А3, техника исполнения свободная, выбирается студентом индивидуально.

Тема 2. Классические тиражные техники графики

Учебно-творческое задание: Выполнить презентацию о творчестве одного из художников - иллюстраторов.

Цель: Формирование навыков определения композиционных приемов и стилистических особенностей проектируемого объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации

Задачи: Анализ стилистических особенностей и средств художественной выразительности на примере творчества художника-иллюстратора

Требования к содержанию объему, оформлению: Презентация 10-15 слайдов, (Power Point, pdf)

Тема 3. Художественное проектирование иллюстраций

Учебно-творческое задание: Фотография и коллаж как иллюстрация. Выполнить иллюстрацию в технике коллажа.

Цель: Освоение и применение в практике решения дизайнерских задач различных средств художественной выразительности.

Задачи: Освоение техники выполнения коллажа. Решение дизайнерских задач с использованием ассоциативных иллюстраций.

Требования к содержанию объему, оформлению: Формат А3, техника исполнения аппликация или цифровой коллаж.

Тема 4. Методология создания иллюстраций и визуальных образов

Учебно-творческое задание: Эссе на тему: «Анализ примеров использования иллюстрации в графическом дизайне» (реклама, дизайн упаковки, многостраничные издания, инфографика, веб-дизайн и т.п.)

Цель: Формирование умений анализировать информацию, необходимую для работы над дизайн-проектом объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

Задачи: Анализ применения жанра иллюстрации в зависимости от типологии объектов графического дизайна. Овладение навыками определения композиционных приемов и стилистических особенностей проектируемого объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Требования к содержанию объему, оформлению: Эссе объёмом 10-20 страниц текста, формата А4, с рисунками.

Тема 5. Современные технологии создания иллюстраций

Учебно-творческое задание: На примере сайта, компьютерной игры или страницы социальной сети провести анализ визуального образа. Выявить выразительные средства

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

создания визуального образа.

Цель: Уметь находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории

Задачи: Анализ стилистических особенностей и средств художественной выразительности на примерах контента современных медиа. Овладение навыками определения композиционных приемов и стилистических особенностей проектируемого объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации

Требования к содержанию объему, оформлению: Презентация 5-10 слайдов (Power Point, pdf)

Тема 6. Инфографика как область современной культуры подачи материала. Коммуникативные основы инфографики и принципы сторителлинга

Учебно-творческое задание: Выполнить эскизы в технике инфографики или комикса на тему: «мое расписание на сегодня», «мои каникулы» и т.п.

Цель: Освоение и применение в практике решения дизайнерских задач различных средств художественной выразительности.

Задачи: Освоение графических техник и приемов инфографики и сторителлинга

Требования к содержанию объему, оформлению: Формат А3 техника исполнения свободная, выбирается студентом индивидуально.

Тема 7. Иллюстрация в рекламных изображениях

Учебно-творческое задание: Провести анализ примера рекламного продукта, с точки зрения эффективности воздействия его визуального образа на целевую аудиторию.

Цель: Формирование умений анализировать информацию, необходимую для работы над дизайн-проектом объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Задачи: Уметь находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории. Овладение навыками определения композиционных приемов и стилистических особенностей проектируемого объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации

Требования к содержанию объему, оформлению: Презентация 5-10 слайдов (Power Point, pdf)

Тема 8. Создание серии авторских иллюстраций

Учебно-творческое задание: Создание серии авторских иллюстраций, на свободную тему в одной из графических техник.

Цель: Уметь находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории.

Задачи: Овладение навыками разработки дизайн-макета объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации. Учет при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации свойств используемых материалов и технологий реализации дизайн-проектов. Методы создания творческой работы – выполнение серии иллюстраций на выбранную тему. Разработка сюжета, создание художественного образа, развитие графического повествования, выполнения работы в материале.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Требования к содержанию объема, оформлению: (3 графических листа формата А3).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

Вопросы к зачету:

1. Классификация иллюстраций
2. Ассоциативные иллюстрации в книжной графике
3. Полосная, полуполосная, разворотная иллюстрации и способы их выполнения
4. Структура книги и состав ее элементов
5. Дать определение понятиям: форзац, фронтиспис, шмуцтитул, авантитул, титул
6. Особенности художественного языка газетной иллюстрации
7. Виньетки, заставки, буквицы, концовки и особенности их выполнения
8. Журнальная иллюстрация. Функции и особенности художественного языка журнальной иллюстрации
9. Особенности художественного языка комикса, структура изображения
10. Ритм, движение в комиксе, условности его пространственного изображения
11. Шрифтовая графика, как комплекс решения проектно-графических задач
12. Книга-трансформер, книга-игрушка
13. Требования к дизайну книг для детей
14. Художники книги, внесшие существенный вклад в развитие книжной графики
15. Значимость художественного образа в книжной графике
16. Суперобложка и ее предназначение
17. Инфографика и сторителлинг
18. Классические тиражные техники графики
19. Fashion-иллюстрация
20. Иллюстрация в рекламных изображениях

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019г.).

Форма обучения очно-заочная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Раздел 1. Иллюстрация как жанр искусства графики			
1. Виды иллюстраций, их классификации для разного назначения изображений	проработка учебного материала, учебно-творческое задание, подготовка к сдаче зачета	10	Устный опрос, просмотр
2. Классические тиражные техники	проработка учебного материала, учебно-творческое задание,	10	Устный опрос, просмотр

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

графики	<i>подготовка к сдаче зачета</i>		
3. Художественное проектирование иллюстраций	<i>проработка учебного материала, учебно-творческое задание, подготовка к сдаче зачета</i>	10	Устный опрос, просмотр
Раздел 2. Связь художественного образа и типа издания (медиа)			
4. Методология создания иллюстраций и визуальных образов	<i>проработка учебного материала, эссе, подготовка к сдаче зачета</i>	10	Устный опрос, проверка эссе
5. Современные технологии создания иллюстраций	<i>проработка учебного материала, учебно-творческое задание, подготовка к сдаче зачета</i>	10	Устный опрос, просмотр
6. Инфографика как область современной культуры подачи материала. Коммуникативные основы инфографики и принципы сторителлинга.	<i>проработка учебного материала, учебно-творческое задание, подготовка к сдаче зачета</i>	10	Устный опрос, просмотр
7. Иллюстрация в рекламных изображениях	<i>проработка учебного материала, учебно-творческое задание, подготовка к сдаче зачета</i>	10	Устный опрос, просмотр
8. Создание серии авторских иллюстраций	<i>проработка учебного материала, учебно-творческое задание, подготовка к сдаче зачета</i>	22	Устный опрос, просмотр
Итого		92	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

основная

1. Корытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519843>.

2. Практика иллюстрирования книги : учебное пособие / составители Г. Б. Лавренко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 92 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102663.html>

дополнительная

1. Фоменко, И. Г. Иллюстрация детской книги : учебное пособие / И. Г. Фоменко, И. Ф. Заманова. — Белгород : БГИИК, 2019. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/153892>

2. Архипова, А. И. Композиция книжной иллюстрации. Создание серии иллюстраций и макетирование издания : учебно-методическое пособие / А. И. Архипова, А. А. Кошкин, Е. В. Михалина. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/263396>

3. Лавренко, Г. Б. Композиция изданий : учебное пособие / Г. Б. Лавренко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 81 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102630.html>

4. Корытов, О. В. Газетная иллюстрация : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов, Е. А. Силина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 84 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14432-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519831>.

5. Макарова К.В., Программа спец-курса "Книжная графика" / К.В. Макарова, А.М. Прокофьев. - М. : Прометей, 2012. - 24 с. - ISBN 978-5-7042-2296-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704222965.html>

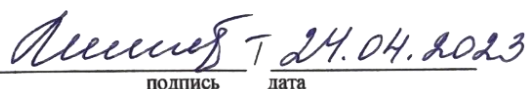
6. Аипова, М. К. Модная иллюстрация : учебное пособие / М. К. Аипова, Л. А. Джикия. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 78 с. — ISBN 978-5-7937-1767-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102648.html>

учебно-методическая

1. Панова А. В. Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Иллюстрация» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн графический» всех форм обучения / А. В. Панова, А. И. Рошупкин. - Ульяновск : УлГУ, 2021. - 18 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/11289>.

Согласовано:

Главный библиотекарь / Шевякова И.Н. /
Должность сотрудника научной библиотеки ФИО


подпись дата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

б) Программное обеспечение

1. СПС Консультант Плюс
2. Система «Антиплагиат.ВУЗ»
3. ОС Microsoft Windows
4. Microsoft Office 2016
5. «МойОфис Стандартный»

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2023]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2023]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, [2023]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : база данных : сайт / ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг». – Москва, [2023]. – URL: <https://www.rosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Букап». – Томск, [2023]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2023]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.7. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2023]. - URL: <http://znanium.com>. – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2023].

3. Базы данных периодических изданий:

3.1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2023]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

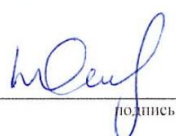
3.2. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» (Grebinnikon) : электронная библиотека / ООО ИД «Гребенников». – Москва, [2023]. – URL: <https://id2.action-media.ru/Personal/Products>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2023]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

6. Электронная библиотечная система УлГУ : модуль «Электронная библиотека» АБИС Mega-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Согласовано:

Инженер ведущий / Щуренко Ю.В. /  /
Должность сотрудника УИГТ ФИО подпись дата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Учебная аудитория №528 для проведения занятий курсового проектирования, семинарского и практического типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (с набором демонстрационного обеспечения тематических иллюстраций в соответствии с рабочей программой дисциплины) <i>Технические средства:</i> Оборудование для изготовления линогравюры Доска аудиторная Мебель на 18 посадочных мест Стенды Плакаты Площадь 29,53 кв.м.	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д. 106 (корпус 3) Помещение № 43
Учебная аудитория № 230 для самостоятельной работы студентов, Wi-Fi с доступом к ЭИОС, ЭБС. Компьютерный класс укомплектованный специализированной мебелью на 32 посадочных места и техническими средствами обучения (16 персональных компьютера) с доступом к сети «Интернет», ЭИОС, ЭБС. Площадь 93,51 кв.м.	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д. 106 (корпус 1) Помещение № 114
Читальный зал научной библиотеки (аудитория 237) с зоной для самостоятельной работы, Wi-Fi с доступом к ЭИОС, ЭБС. Аудитория укомплектована специализированной мебелью на 80 посадочных мест и оснащена компьютерной техникой с доступом к сети «Интернет», ЭИОС, ЭБС, экраном и проектором. Площадь 220,39 кв.м	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д. 106 (корпус 1) Помещение № 125

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Разработчик



подпись

доцент

должность

Рощупкин А.И.

ФИО

Разработчик



подпись

доцент

должность

Панова А.В.

ФИО

